

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	TALLER COMPLEMENTARIO: Herramientas digitales para registro, edición y post-producción de obra
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Jaime San Martín Amador
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	4 horas directas / 2 indirectas
Número de créditos SCT-Chile	4

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
Taller de carácter teórico práctico que permite profundizar o explorar en distintas áreas disciplinares y sus interrelaciones. El énfasis de estos talleres puede estar dado en lo técnico, el lenguaje o en lo interdisciplinar, permitiendo el ejercicio y la reflexión en problemas específicos de las artes visuales, otorgando electividad de los estudiantes en su formación.

COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO
<p>1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.</p> <p>1.3 Explorar diversos recursos materiales, procedimentales y de operaciones, buscando establecer un discurso visual consistente que establezca relaciones significativas entre la técnica, los procedimientos y el lenguaje.</p> <p>1.4 Aplicar las habilidades, técnicas y tecnologías propias tanto de distintas disciplinas artísticas, como de campos adyacentes.</p> <p>3.2 Definir y estructurar un cuerpo de obra con el fin de ser exhibido en relación a espacios tradicionales y/o experimentales, tanto en muestras individuales como colectivas.</p> <p>Subcompetencias</p> <p>1.1.2 Desarrollar proyectos en los que se articule metodológicamente la investigación con la experimentación.</p> <p>1.1.3 Aplicar progresivamente las capacidades de análisis crítico y discursivo en la elaboración de un lenguaje.</p> <p>1.3.2 Establecer relaciones significativas y coherentes entre los recursos materiales y propuestas de sentido.</p> <p>1.3.3 Experimentar recursos materiales y metodologías que permitan ampliar el lenguaje.</p> <p>1.4.1 Aprender y utilizar distintas tecnologías y técnicas en procesos de creación.</p> <p>3.2.3 Capacidad de visualizar y desarrollar un proyecto individual y/o colectivo.</p>

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD

- Capacidad de investigación
- Capacidad crítica y autocrítica
- Comunicación escrita y oral
- Compromiso con la diversidad y multiculturalidad

DESCRIPTOR DEL CURSO

El taller de “Herramientas digitales para registro, edición y post-producción de obra I” entrega herramientas prácticas y competencias técnicas básicas y accesibles para que los estudiantes puedan integrar lo digital en diversos puntos técnicos y/o poéticos de su proceso creativo, académico y profesional, haciéndose especial énfasis discursivo en la problemática del registro de obra y su comparecencia en medios de diversa índole.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Por una parte, se espera que los estudiantes aprendan a integrar lo digital (tanto como cultura como técnica) a sus procesos creativos personales o académicos, de manera que se vean enriquecidos visualmente en un contexto en el que lo digital se ha vuelto una herramienta de creación, presentación y difusión totalmente fundamental.

-Se espera también que puedan reconocer, a grandes rasgos, cómo se construyen los productos culturales que consumen y que habitan su cotidiano, y cómo se construyen las imágenes del mundo profesional del arte, para así integrar de manera reflexiva estos elementos en sus procesos de obra.

SABERES/CONTENIDOS

-Registro fotográfico y videográfico: introducción a elementos clave del trabajo con cámaras y con dispositivos móviles, manejo de luz y encuadres. Introducción a lenguajes propios del registro en artes visuales y del cine.

-Edición de fotografía digital en Photoshop: Importación de archivos, corrección de encuadres, de luminancia, de color y distintos formatos de importación/exportación de archivos tanto para impresión como para web. Principalmente trabajaremos este punto en torno al registro de obra.

-Edición de video en Premiere y/o en DaVinci Resolve. Importación, montaje, corrección y exportación de video digital para pantallas, dispositivos móviles y web. Trabajaremos principalmente con la visualización de procesos de obra y registro de acciones.

-Manejo de herramientas a nivel usuario. Uso de smartphones y aplicaciones móviles para edición de fotografía y video. Trabajaremos esta idea con redes sociales y la posibilidad de difusión de diversas obras.

METODOLOGÍA

En una primera fase, salidas a terreno generan insumos fotográficos para encargos estandarizados que presentan problemáticas técnicas básicas, tales como corrección de color de

registro de obras bidimensionales o tridimensionales, exportación de imagen o video para pantalla o para web.

Gradual y progresivamente los encargos van tomando un carácter más autoral en la medida que se trabaja sobre proyectos que se estén desarrollando o que hayan sido terminados por los estudiantes (tanto dentro como fuera de la universidad), para entender qué puntos de sus procesos pueden verse enriquecidos por las herramientas entregadas.

EVALUACIÓN

Cada encargo tiene una rúbrica independiente y claramente definida, que a grandes rasgos puede resumirse en:

- La correcta aplicación de las herramientas digitales de registro/edición/postproducción mediante una comparativa del producto inicial y el final.
- La pertinente selección de formatos al momento de exportar una imagen o un video.
- Se evalúa también, a partir de una presentación verbal presencial, si el estudiante es capaz de asimilar o construir un flujo de trabajo coherente, y si es capaz de corregir sus propios errores.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia 80%

Nota aprobación mínima (escala del 1.0 al 7.0): 4.0

Examen: Obligatorio

CONCEPTOS CLAVE

Imagen Digital, Fotografía, Video, Arte Digital

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

-Ramírez, J. A. (2009). *El objeto y el aura: (Des)orden visual del arte moderno*. Akal.

-Mirzoeff, N. (2016). *Cómo ver el mundo: Una nueva introducción a la cultura visual*. Ediciones Paidós.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

-Steyerl, H. & Bruno, F. (2018). *Arte duty free : el arte en la era de la guerra civil planetaria*. Buenos Aires: Caja Negra.

Grau, O. (Ed.). (2010). *Media art histories*. The MIT Press.

RECURSOS EN LÍNEA

<https://www.contemporaryartdaily.com>

<https://www.ubu.com>

<https://anthology.rhizome.org/>